

Texte catalogue de cours semestre 1 & 2

// Sommaire

1/Présentation de la formation

- >La mention "Matériaux"
- >Les parcours
 - Parcours 1 : "Matériaux, Spécialité : Processus de fabrication, prospective et design social"
 - Parcours 2 : "Matériaux, Spécialité : Décor, objet et mobilier, du patrimonial à la prospective"
- >Axes pédagogiques de la formation
- >Un DN MADe sur deux établissements
- >Admission et recrutement
- >Lexique

2/Structure de la formation

- > La structure du cursus et la progressivité des semestres
- > Cartographie des enseignements proposés en DN MADe
- > Les UE, les EC
- > Le système d'évaluation
- > Les stages
- > Les poursuites d'études et métiers

3/ Répartition des UE et EC

4/ Organisation des enseignements en S1 puis S2

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRIQUES

UE 1 / UE 5 — culture et humanités

- EC 1.1 / EC 5.1 — humanités
- EC 1.2 / EC 5.2 — culture des arts, du design et des techniques

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

UE 2 / UE 6 — méthodologie, techniques et langues

- EC 2.1 / EC 6.1 — outils d'expression et d'exploration créative
- EC 2.2 / EC 6.2 — technologies et matériaux
- EC 2.3 / EC 6.3 — outils et langages numériques
- EC 2.4 / EC 6.4 — langues vivantes
- EC 2.5 / EC 6.5 — contextes économiques et juridiques

ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS

UE 3 / UE 7 — ATELIERS DE CRÉATION

- EC 3.1 / EC 7.1 — TECHNIQUES ET SAVOIR-FAIRE
- EC 3.2 / EC 7.2 — PRATIQUE ET MISE EN ŒUVRE DU PROJET
- EC 3.3 / EC 7.3 — COMMUNICATION ET MÉDIATION DU PROJET

UE 4 / UE 8 — PROFESSIONNALISATION

- EC 4 / EC 8 — PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION ET POURSUITE D'ÉTUDE

1/Présentation de la formation

Entre tradition et innovation, le DN MADE matériaux a vocation à penser mais aussi produire, créer par les gestes et les procédés de mise en œuvre des matières et des matériaux, de façon à la fois traditionnelle et prospective. Du geste technique de l'artisan à celui de l'industrie, le faire, l'expérimentation, la pensée des usages, de l'écologie, d'un futur durable et souhaitable, l'éthique de nos pratiques est au cœur de la formation. La préparation du diplôme repose sur une transversalité des apprentissages. Elle s'appuie sur l'étude des matériaux et des techniques à travers leurs philosophies, histoires et mises en œuvre. Une approche pratique, technique mais aussi scientifique (physique-chimie, biologie, technologie des matériaux) et conceptuelle permettra une maîtrise des enjeux matériaux, une compréhension des mutations du monde d'aujourd'hui (écologie, refonte des usages et des matériaux) en lien avec les métiers d'arts et le design actuel.

> La mention "Matériaux"

Le DN MADe Matériaux des Lycées Le Corbusier et Adrienne Bolland est implanté dans les Yvelines et a pour ambition de s'ancrer dans problématiques locales, dans les savoir-faire traditionnels et industriels locaux, en valorisant les ressources territoriales et en collaborant avec les acteurs des territoires, considérant leur spécificités historiques et géographiques. La formation s'articule autour de la pratique du projet, prenant des formes variées (projets prospectifs, projets partenariaux, workshops), permettant d'intégrer progressivement les divers outils et méthodes. Au cœur de la formation sont privilégiés différents axes : design et éco-conception (Cycle de vie, recyclage, ré-emploi) / convivialité, et équité sociale, attention portée aux milieux et aux écosystèmes, relation designer-artisan, prospective, transferts dans les techniques et processus de mise en forme des matériaux pour favoriser l'innovation. La mention commune "Matériaux" permettra d'engager des réflexions ouvertes et mobiles sur le matériau et sur sa mise en forme. Grâce à la coloration d'une équipe pluridisciplinaire, la question du matériau se fera par une approche plastique, sémantique, théorique, philosophique, mais aussi scientifique (physique chimie, biologie, technologie des matériaux) et conceptuelle. Ces différentes approches permettront de construire une véritable maîtrise des enjeux des matériaux et une compréhension des mutations du monde d'aujourd'hui (écologie, refonte des usages). Conjointement à ces réflexions, le geste et la pratique seront aussi questionnés en favorisant une démarche expérimentale et une posture de recherche singulière.

-Parcours 1 DN MADe "Matériaux, Spécialité : Processus de fabrication, prospective et design social"

*Le parcours engage une réflexion tournée vers le design et la prospective en valorisant une posture de recherche et d'expérimentations autour des techniques et de la création de matériaux singuliers. Le parcours a pour vocation à former de futurs designers curieux et ouverts s'intéressant aux **matériaux** et à leur **processus** de mise en œuvre dans le champ de **l'industrie et du social**. A travers une approche sensible et innovante, les étudiants seront amenés à privilégier une démarche expérimentale, notamment avec des transferts dans les techniques et processus de mise en forme des matériaux. **Un large panel de matériaux sera questionné au cours de la formation (textile, bois, métal, céramique, béton, papier, terre, paille, laine, cuir, liège, verre, résine..)** pour répondre aux besoins émergents quant à la valorisation des matériaux. Des matériaux issus de circuits courts, des déchets ou de l'agriculture locale intégreront les démarches de création avec une attention portée aux milieux et aux écosystèmes dans une perspective d'économie circulaire.*

-Parcours 2 DN MADe “Matériaux, Spécialité : Décor, objet et mobilier, du patrimonial à la prospective”

Le parcours a pour vocation de former de futurs designers/artisans dans une démarche **prospective** apte à développer des fabrications contemporaines ou traditionnelles en expérimentant **des techniques ancestrales liées au geste et/ou des pratiques prospectives innovantes**. La formation propose une recherche vers le prototypage alliant le bois à différents matériaux comme le métal, plastiques, matériaux naturels et composites (cuir, liège, laine, paille, chanvre, résine, plâtre..). L'enseignement s'organise autour de projets singuliers en lien avec des incitations créatives communes. Des matériaux issus de circuits courts, des déchets ou de l'agriculture locale intégreront les démarches de création avec une attention portée aux milieux et aux écosystèmes dans une perspective d'économie circulaire et d'ennoblissement.

> LES AXES PÉDAGOGIQUES

1. Un ancrage local avec des partenariats multiples, associations et entreprises, pour favoriser l'innovation territoriale. Un lien étroit avec le Campus Versailles, Patrimoine et Artisanat d'excellence.
2. Un ancrage spécifique de la formation dans le monde professionnel : Partenariats, rencontres et workshops avec des designers, artistes, artisans métiers d'art, industriels. Un projet concret en lien avec une agence d'architecture accompagnera les trois années de DNMADe.
3. Une approche expérimentale des matériaux et des savoirs-faires, un lien artisan/designer et une pratique de l'atelier d'ébénisterie en lien avec la sérigraphie, céramique, tapisserie... au service de l'innovation via des transferts dans les techniques et processus de mise en forme des matériaux.
4. Un travail collaboratif inter-étudiants pour développer les compétences d'un parcours personnel de formation, avec des workshops qui mettent en lien les deux parcours. La pratique du projet à travers diverses approches.
5. Une approche plurielle du matériaux. Une approche pratique, technique mais aussi scientifique (physique-chimie, biologie, technologie des matériaux) et conceptuelle en lien avec les autres formations et ateliers des lycées Le Corbusier et Bolland: STD2A, sections STI2D/développement durable, Tapisserie (Bolland) et les DN MADE de la région.
6. Une pratique d'éco-conception, une étude des systèmes et de l'économie circulaire au service de projets qui s'ancrent dans des problématiques sociales et environnementales, locales et globales.
7. Les outils et langages numériques au service de la formation : les logiciels de création comme outil de conception, de communication, de réalisation et de collaboration. La présence d'un FABLAB, une possibilité de prototypage avec la modélisation et l'impression 3D, la découpe laser, pour expérimenter et développer des solutions innovantes.

> UN DN MADe sur deux établissements

Le DN MADe Matériaux des lycées Le Corbusier et Adrienne Bolland est construit sur les spécificités des deux établissements.

La mention commune "Matériaux" permettra d'engager des réflexions ouvertes et mobiles sur le matériau et sur sa mise en forme. Grâce à la coloration d'une équipe pluridisciplinaire, la question du matériau se fera par une approche plastique, sémantique, théorique, philosophique, mais aussi scientifique (physique chimie, biologie, technologie des matériaux) et conceptuelle. Ces différentes approches permettront de construire une véritable maîtrise des enjeux des matériaux et une compréhension des mutations du monde d'aujourd'hui (écologie, refonte des usages). Conjointement à ces réflexions, le geste et la pratique seront aussi questionnés en favorisant une démarche expérimentale et une posture de recherche singulière. Les ressources présentes aux lycées Le Corbusier et Adrienne Boland, dont les plateaux techniques sont riches, permettent d'engager une pratique expérimentale et transversale.

Le lycée le Corbusier dispose de plusieurs ateliers que les étudiants vont investir au fur et à mesure de la formation avec une autonomie progressive :

- Un fablab, atelier prototypage : avec une imprimante 3D, une découpe laser, une cricut, deux scies de marqueterie, des machines portatives (visseuses, affleureuses, des ponceuses Dremel, un lapidaire, des fers à souder) une perceuse à colonne, une thermoformeuse, une chambre à vide, des plaques de cuissons...
- Un atelier de recherche en céramique avec four et tours.
- Un atelier textile disposant de métier à tisser, une cardeuse, d'un atelier sérigraphie avec une salle pour insoler et une salle pour les tirages.
- Un atelier de teinture végétale

Le lycée Adrienne Bolland dispose de plusieurs ateliers :

- Un atelier d'ébénisterie
- Un atelier de marqueterie
- Un parc machine récemment rénové avec de nombreux équipements : Scie circulaire à format, Scie à panneaux verticaux, 2 dégauchisseuses, raboteuse, 2 scies à ruban, 3 tours, une mortaiseuse à bédane, une mortaiseuse à mèche, 2 perceuses à colonnes, une défonceuse statique, 2 toupies, une ponceuse à bandes larges, un massicot, une tenonneuse, une presse hydraulique à plateaux chauffants, une découpe laser, deux scies radiales, une imprimante 3D, une presse sous vide à poche.
- Une salle de finition, cabine à vernir, laboratoire (Laque, vernis, résine..)
- Un atelier de tapisserie d'ameublement occupé par le CAP tapisserie et le BAC professionnel tapisserie avec qui des collaborations peuvent être envisagées
- Un atelier couture occupé par un BAC professionnel métiers de la mode et du vêtement avec qui des collaborations peuvent être envisagées.

Les ateliers et les équipements sont un réel atout pour notre formation et permettent aux étudiants de fabriquer et de penser par la pratique.

>Admission et recrutement

Via parcoursup

>Lexique

> *Crédits ECTS : European Credits Transfer System. Ce système permet d'attribuer des points à toutes les composantes d'un programme d'études. Il offre une meilleure lisibilité européenne et constitue par ce moyen un outil, complémentaire au diplôme, facilitant la mobilité d'un pays à l'autre et d'un établissement à l'autre. En France, 60 crédits ECTS équivalent à un an d'étude.*

> *UE : Unité d'Enseignement. Chaque semestre comporte des UE, qui se composent d'une ou plusieurs matières soit une combinaison de plusieurs EC.*

- > EC : Enseignement Constitutif qui peut être divisé en différents modules de cours.
- > CM : Cours Magistraux.
- > TD : Travaux Dirigés.
- > TP : Travaux pratiques.

2/Structure de la formation

> La structure du cursus et la progressivité des semestres

La formation se structure en **3 années et 6 semestres** :

- **Les premier et deuxième semestres** fondent un socle commun à la transmission d'une culture métiers d'art et design, et ont pour objectif la découverte et l'acquisition des fondamentaux avec une initiation progressive au projet (méthodologie, conduite de micro-projets). Ils prennent en compte la multiplicité des profils et de mettre en place le dispositif de suivi. Ils sont le moment de la construction d'une culture scientifique et technique propre aux différents parcours.
- **Les troisième et quatrième semestres** sont dédiés à la spécialisation au sein de la mention et du parcours proposé, ainsi qu'à l'approfondissement des savoirs et savoir-faire au travers de micro-projets individuels et de la pratique ponctuelle de micro-projets collectifs. La réalisation d'un dossier matériaux au semestre 4 conduira les étudiants à orienter leur parcours de formation vers le mémoire et le projet professionnel.
- **Les cinquième et sixième semestres** ont pour objet le perfectionnement et la singularisation d'un parcours d'études par la conduite d'un mémoire et d'un projet professionnel, étape « terminale » du diplôme permettant de faire le choix d'une poursuite d'étude ou insertion professionnelle.

> Les UE, les EC

Une Unité d'Enseignement (UE) est un module de cours abordant des contenus spécifiques et transversaux définis par le référentiel du DN MADE. Chaque UE comporte un nombre d'Enseignements Constitutifs (EC) qui sont un contenu d'enseignement spécifique au DN MADE choisi, théorique ou pratique, parfois dispensé sous forme de module complémentaire.

> Le système d'évaluation

Compétences (tableau)

> Les stages

Deux stages en milieu professionnel sont menés au cours de la formation :

- Un **stage de 2 semaines** est effectué au cours du deuxième semestre et a pour objectif une observation active et la découverte d'un contexte professionnel particulier lié au parcours de formation.
- Un **stage professionnel de 12 à 16 semaines** est réalisé au cours du semestre 4 au sein de structures professionnelles préfigurant l'orientation du projet de sixième semestre et la poursuite d'étude ou insertion professionnelle. Le rapport de stage constitue un tremplin vers la poursuite du projet professionnel.

> Les poursuites d'études et identités métiers

Poursuite d'études : Le grade de licence que confère le diplôme permet l'accès à différentes poursuites d'études à l'issue de ces parcours à titre indicatif, l'étudiant pourra rejoindre :

- DSAA, diplôme supérieur d'arts appliqués (DSAA In situ Lab, Produit, Espace ou Innovation sociale en fonction du projet de l'étudiant),
- Ecoles supérieures d'art et de design, de création industrielle et d'arts décoratifs en France et à l'étranger. (ENSAD, ENSCI, Ecole d'art d'Orléans, ECAL, DNSEP, St Martin School, Polytechnico Milano, Design Academy Eindhoven, etc),
- Masters universitaires dans les domaines du Design, de la Médiation, de la Conduite de projets sociaux ou culturels, en France ou à l'étranger (Master Design Innovation société – Nîmes, etc.),
- Ecoles d'ingénieur (INSA, etc.).
- INP, institut national du patrimoine.

Identité métiers : Designer, Scénographe, Médiateur/Créateur, Manager, Artisan intégré dans les grandes maisons du luxe, Artisan, Prototypiste, Restaurateur du patrimoine, enseignement, recherche...

4/ Organisation des enseignements

1/ ENSEIGNEMENTS GÉNÉRIQUES

UE 1 / UE 5 — culture et humanités

- EC 1.1 / EC 5.1 — humanités

- EC 1.2 / EC 5.2 — culture des arts, du design et des techniques

UE 1 / UE 5 — culture et humanités

“Les enseignements Génériques, Culture et Humanités constituent le socle fondamental des acquisitions d'une culture composée de champs référentiels philosophique, littéraire, sémiotique, artistique et historique

notamment. Si l'approche se veut pour partie théorique et chronologique, elle engage également une compréhension du monde contemporain dans ses composantes historiques et sociétales en s'appuyant sur des approches thématiques et horizontales." Extrait du référentiel du diplôme national des métiers d'art et du design.

- EC 1.1 / EC 5.1 — humanités.

Philosophie et Lettres / Antoine Hazard et J. Denance

ENSEIGNEMENT

En première année, l'enseignement des Humanités vise à l'acquisition, par les étudiants, d'une culture littéraire et philosophique associée à l'exercice de capacités méthodologiques indispensables : questionner, organiser une pensée, l'exposer à l'écrit comme à l'oral. Cet enseignement aborde des notions fondamentales du corpus de la philosophie générale et de la philosophie de l'art, et inclut des connaissances du domaine de l'esthétique, et des sciences humaines, sans toutefois s'y réduire. Il aborde également des questions qui concernent le monde contemporain en montrant leur incidence et leur actualité dans le design et les métiers d'art. Ces dispositions doivent l'aider à affirmer de droit une personnalité artistique expressive et singulière.

Les semestres 1 et 2 permettent l'étude de questions distinctes et évaluables de manière autonome.

VOLUME HORAIRE

S1 : 2H

S2 : 3H

PROGRESSION PÉDAGOGIQUE

- EC 1.1 (S1) Approches en philosophie et en LSH de la problématisation, de concepts fondamentaux, et des méthodologies appliquées.

Thème "Art et techniques":

En philosophie sera abordé le statut problématique de l'objet du design comme un objet à la confluence de l'esthétique, de la technique artisanale et de l'industrie. L'étudiant y étoffera ses expériences littéraires en lien avec cette thématique, et affinera ses outils philosophiques, afin de mieux cerner le sens de ses productions et de ses enjeux, et ainsi de motiver clairement ses choix artistiques, en résonance avec ses projets du semestre.

En littérature, le théâtre constitue un point d'entrée dans la réflexion, en tant que genre où l'art se confronte particulièrement à la technique et à la matière. Les étudiants seront invités à réfléchir aux points de passage entre la technique langagière et les techniques dramatiques et scénographiques permettant de donner vie à l'illusion théâtrale. Cette interrogation sera poursuivie grâce à l'étude de textes de critique d'art rédigés par des écrivains : l'outil du langage, permet-il de faire voir les objets, y compris les plus complexes, tels les œuvres d'art ?

- EC 5.1 (S2) Une connaissance générale des grands concepts de la philosophie et des LSH, et des méthodologies appliquées à l'expression écrite et orale.

Thème "Art et Nature":

En philosophie, l'objectif est de fournir à l'étudiant des repères culturels et conceptuels universels pour interroger et problématiser son rapport à la matière, à la nature, et à la manière dont celle-ci peut servir de modèle à son activité de production. Le design sera abordé en lien avec les pensées de l'écologie et de la complexité.

Dans le cadre du cours de littérature, la poésie inspirée de la nature (des *haïkus* japonais à la poésie française) ainsi que des textes en prose questionnant la place de l'homme dans la nature seront portés à l'attention des étudiants. Ces œuvres seront également pour eux l'occasion d'approfondir leur expression artistique en relation avec les enseignements pratiques du diplôme.

MODALITÉS

- Réflexion sur les thèmes en la déclinant dans différents arts, approches croisées des questions en poésie, dans le récit fictionnel mais aussi dans l'essai réflexif ainsi qu'en peinture, sculpture, au cinéma...
- Étude de textes de référence, comparaison et analyse d'œuvres littéraires proposant une réflexion sur la création artistique.
- Problématiser un processus créatif et le rattacher à une réflexion artistique plus large.
- Construction, notamment en groupe, d'un argumentaire écrit ou oral pour défendre un projet ou une réflexion, en lien avec les projets artistiques menés.

ÉVALUATION

- > En contrôle continu, à tout moment dans la formation par l'enseignant.
- > Travaux de groupes et individuels
 - Exposés oraux
 - Dossiers écrits présentant les résultats d'une recherche
 - Essais
 - Projets pluridisciplinaires

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE / LSH

A remplir

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE / PHILOSOPHIE

Sur la philosophie du Design:

- > **Vilém Flusser**, *Petite philosophie du design*, Circé, 2002.
- > **Stéphane Vial**, *Court traité du design*, Puf
- > **Stéphane Vial**, *Le design, Que sais-je?*
- > **John Dewey**, *L'art comme expérience*, Folio essai
- > **Catherine Geel**, *Les grand texte de design*, Editions du regard

Sur la technique et l'art:

- > **Walter Benjamin**, *L'Oeuvre d'art à l'époque de sa Reproductibilité technique*, collection Folio plus.
- > **Hannah Arendt**, *La Condition de l'Homme moderne*,
- > **P. Francastel**, *L'Art et la Technique aux XIXe et XXe siècles*, Gallimard (1988).
- > **William Morris**, *L'art et l'artisanat*, Payot-Rivage.
- > **M. Crawford**, *Éloge du carburateur*.

EC 1.2 / EC 5.2 — culture des arts, du design et des techniques

Mme Casas Brullet + Mme Boutonnet

ENSEIGNEMENT

L'objectif de cet enseignement est une initiation à l'histoire des arts, des techniques et du design à partir de repères chronologiques fondamentaux. L'objectif est que l'étudiant soit en capacité d'établir des transversalités dans les différents champs du design, des métiers d'art et des arts plastiques. La spécialisation progressive du parcours entrera en résonance avec cet enseignement. **“La transmission des savoirs théoriques (notamment historiques, esthétiques, sociologiques et techniques) constitutifs d'une culture artistique fondamentale puis plus spécifique aux métiers d'art et au design et répondant à une spécialisation progressive du parcours”** Extrait du référentiel du diplôme national des métiers d'art et du design.

VOLUME HORAIRE

S1 : 2H

S2 : 3H

PROGRESSION PÉDAGOGIQUE

- EC 1.2 (S1) Construction d'un socle commun de connaissances et jalons des grands repères chronologiques.

Initiation à l'histoire des arts et des techniques induisant des repères chronologiques fondamentaux. Un focus sera mené de la préhistoire à l'antiquité, aux arts musulmans sous forme de cours magistraux, comme socle à des bases communes de chronologie de l'histoire de l'art, mais aussi de travaux de recherches sur des pratiques passées et contemporaines pour comprendre les grands mouvements et les innovations dans l'histoire matérielle.

- EC 5.2 (S2) Fondements de l'histoire de l'art, compréhension et usage d'un champ référentiel, chronologie et thématiques transversales.

Établir des transversalités dans les différents domaines avec des analyses comparées de documents de nature et d'époques différentes, il s'agit pour l'étudiant de mettre en relation une approche historique du moyen-âge au néo-classicisme pour dégager des enjeux contemporains. Des recherches personnelles mettront les étudiants dans une veille proactive et prospective. Une étude de l'actualité de l'art et du design (expositions, évènements, festivals...) pourra être associée à des références du passé, notamment sous le prisme des matériaux.

MODALITÉS

- Cours magistraux
- Recherches thématiques
- Analyses croisées et comparées
- Recherches personnelles et en groupe
- Sorties (musées, expositions, conférences..)

ÉVALUATION

- > En contrôle continu, à tout moment dans la formation par l'enseignant.
- > Travaux de groupes et individuels
 - Exposés oraux
 - Dossiers écrits et graphiques présentant les résultats d'une recherche
 - Carnets
- > Des contrôles de connaissances et des écrits sur table en temps limité

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE / CULTURE DES ARTS DU DESIGN ET DES TECHNIQUES

- > Roland BARTHES, *Mythologies*, Points, 2014
 - > Christine COLIN, *question(s) design*, Flammarion, 2010
 - > E.H Gombrich, *Histoire de l'art*, Phaidon, 2006
 - > Adolf LOOS, *Ornement et crime*, Rivages, 2015
 - > Ezio MANZINI, *La matière de l'invention*, Centre Pompidou, 1989.
 - > Ezio MANZINI, *Artefacts, Vers une nouvelle écologie de l'environnement artificiel*, Centre Pompidou, 1992
 - > William MORRIS, *L'art et l'artisanat*, Payot et Rivages, 2011
 - > Victor PAPANÉK, *Design pour un monde réel*, Essais, Mercure de France, 1974
 - > Stéphane VIAL, *Court traité du design*, PUF, 2010
- Etc...

UE 2 / UE 6 — méthodologie, techniques et langues

- EC 2.1 / EC 6.1 — outils d'expression et d'exploration créative
 - EC 2.2 / EC 6.2 — technologies et matériaux
 - EC 2.3 / EC 6.3 — outils et langages numériques
 - EC 2.4 / EC 6.4 — langues vivantes
- EC 2.5 / EC 6.5 — contextes économiques et juridiques

UE 2 / UE 6 — méthodologie, techniques et langues

« Les enseignements transversaux, consacrés aux méthodologies et techniques construisent les apprentissages des outils et méthodes d'expression créative, d'expérimentation, de visualisation et de compréhension qui sont nécessaires à la démarche de projet jusqu'aux conditions de sa mise en œuvre. Ces enseignements comportent une dimension scientifique visant à la maîtrise, à un niveau adapté, des possibilités et des contraintes liées aux propriétés des matériaux et aux techniques mobilisées. » Extrait du référentiel du diplôme national des métiers d'art et du design.

“Les Enseignements transversaux reposent sur le principe d'une synergie pédagogique à l'échelle des équipes pluridisciplinaires qui se construira dans leur projet pédagogique. La circulation d'un domaine de création à l'autre est ainsi facilitée par le pôle d'enseignements transversaux et permet aux étudiants de se constituer un outillage de connaissances, méthodes et compétences commun à tous les secteurs des métiers d'art et du design.” Extrait du référentiel.

EC 2.1 / EC 6.1 — outils d'expression et d'exploration créative

C. Santiago, M. Boutonnet et J. Celdran

ENSEIGNEMENT

L'Enseignement Constitutif Outils d'expression et d'exploration créative est au service de la démarche de projet et de la découverte et pratique d'outils d'expression fondamentaux conduisant à la définition d'une écriture et d'une posture personnelles. Il permet d'acquérir des outils pour exprimer et communiquer les projets mais aussi d'expérimenter divers types de langages graphiques, plastiques et volumiques (croquis, schémas, expérimentations plastiques, photographie, vidéo, volume, maquette, ...).pour développer sa créativité et se constituer une boîte à outils fondamentale pour la démarche de projet.

L'étudiant est amené à explorer, à formuler des propositions plastiques, à argumenter ses choix afin de développer une écriture sensible et singulière. A partir d'une demande spécifique et de sujets de recherches, l'étudiant devra savoir exprimer ses intentions en mettant en œuvre les moyens d'investigations adaptés. Les cours d'outils d'expression et d'exploration créative viendront nourrir la démarche de création et permettront à l'étudiant de développer un regard sensible et conceptuel sur les processus de fabrication. Une veille sera en permanence nécessaire pour construire une posture référencée favorisant les liens avec les enseignements génériques, notamment les Humanités.

VOLUME HORAIRE

S1 : 6H

S2 : 6H

OBJECTIFS

-Savoir mettre en place une approche sensible et exploratoire des différents outils.

- Éveiller une curiosité pour les productions artistiques ou artisanales, pour différents types de créateurs, se constituer une solide culture.
- Acquérir une méthode d'investigation.
- Proposer des réponses plastiques sensibles et développer sa créativité.
- Savoir explorer et développer une écriture personnelle, singulière.
- Savoir communiquer à l'écrit et à l'oral ses intentions créatives.
- Se constituer une culture plastique et littéraire en lien avec les enseignements génériques.

PROGRESSION PÉDAGOGIQUE

- EC 2.1 (S1) Apprentissage et pratique des outils et médiums fondamentaux - modes d'expérimentation et de recherche.

Au début de la formation, la découverte et l'exploration des outils fondamentaux est privilégiée. La première partie de l'année valorise donc l'expérimentation graphique, plastique et volumique afin de s'approprier les outils fondamentaux. L'étudiant est encouragé à investir des outils et des médiums variés afin d'explorer divers types de langages plastiques. De plus, les méthodes artisanales de mise en forme des matériaux seront abordées de manières exploratoires autour de sujets pratiques.

- EC 6.1 (S2) Approfondissement des outils et médiums fondamentaux et des méthodologies appliquées à la création.

Une approche plus approfondie est proposée avec une appropriation plus conceptuelle des sujets et la définition d'une écriture plus personnelle. La justification des intentions permet de construire des démarches de projet et une réflexion en lien avec les ateliers de création. Au fur et à mesure de l'année, les sujets donnés permettent aux étudiants de s'approprier de plus en plus les demandes et de s'exprimer avec de plus en plus de singularité tout en consolidant leur culture artistique.

MODALITÉS

- Ateliers d'expérimentations et de recherches seul ou en groupe, Les étudiants manipulent, testent, font évoluer leur pratique.
- Cours magistraux ponctuels en complément avec des apports culturels tout au long de l'année (références données en cours, visites d'expositions, interventions de créateurs ...).
- Organisation de séquences autour de grandes thématiques favorisant la transversalité avec les cours d'ateliers de création, mais aussi les cours de culture et humanités.(études de textes littéraires, traduction graphiques et plastiques) et transversaux (technologies et matériaux, outils et langages numériques..)

ÉVALUATION

- > En contrôle continu, à tout moment dans la formation par l'enseignant.
- > Porte sur la richesse des explorations plastiques et sur la capacité à communiquer ses intentions.
- > Les productions des étudiants sont présentées, parfois exposées, et sont toujours évaluées en vue de l'acquisition des compétences visées. Ce cours est en lien étroit avec les ateliers de création.

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE / OUTILS D'EXPRESSION ET D'EXPLORATION CRÉATIVE

- > **Yorifuji BUNPEI**, *Le dessin et les mots, réflexion sur la pratique du design*, édition B42, 2021
- > **Florence DE MÈREDIEU**, *Histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne et contemporain*, Larousse, 2008.
- > **Timothy MORTON**, *Hyperobjets: Philosophie et écologie après la fin du monde*, coédition de la Cité du design & it, 2018
- > **Michel PASTOUREAU**, *Le petit livre des couleurs*, Points, 2005
- > **Richard SENNETT**, *Ce que sait la main. La culture de l'artisanat*, Albin Michel, 2010
- > **Junichiro TANIZAKI**, *l'éloge de l'ombre*, Verdier, 2011

EC 2.2 / EC 6.2 — technologies et matériaux AA

Intervenants extérieurs, vacation

ENSEIGNEMENT

L'Enseignement vise à l'étude des matériaux et de leur mise en œuvre dans une approche patrimoniale autant innovante que prospective, tant à l'échelle artisanale qu'industrielle. La compréhension se fera par l'observation et l'analyse ainsi qu'une pratique expérimentale. L'étudiants pourra ainsi intégrer ces connaissances au sein de sa démarche de création en considérant les enjeux contemporains des matériaux. Une sensibilisation à l'impact écologique et à la transformation des matériaux sera au cœur des enseignements avec une veille sur les pratiques en Design et Métiers d'art.

VOLUME HORAIRE

S1 : 4 H selon intervenants

S2 : 4 H selon intervenants

OBJECTIFS

- Connaître la classification, les propriétés et les usages des matériaux
- Comprendre les procédés de mise en oeuvre industriels et artisanaux
- Se sensibiliser aux enjeux et à l'impact environnemental liés aux matériaux
- Engager une veille et une pratique expérimentale et prospective pour favoriser l'innovation (matériaux composites, transferts de technologies..)

PROGRESSION PÉDAGOGIQUE

- **EC 2.2 (S1) Étude des mises en œuvre des matériaux et des systèmes de production, expérimentation, observation et études de cas.**

Au début de la formation, les étudiants seront amenés à expérimenter les principaux matériaux utilisés par le designer au travers de leur obtention et propriétés. Le focus en S1 sera porté sur les matériaux organiques d'origine végétale : papier-carton, bois, pailles... Une amorce sur les matériaux céramiques sera également réalisée avec des apports sur l'argile et le plâtre.

Ce cours apportera des connaissances sur les propriétés des matériaux et les processus de mise en forme dans les champs de la création. Les étudiants seront amenés à développer une approche expérimentale pour favoriser l'innovation et comprendre les applications en Design et Métiers d'Art. Aussi, les étudiants seront sensibilisés aux impacts écologiques liés à l'obtention, la mise en forme, l'usage, le recyclage, l'incinération, la mise en décharge des matériaux.

- **EC 6.2 (S2) Étude des mises en œuvre des matériaux et des systèmes de production, expérimentation, observation et études de cas, début de constitution d'une matériauthèque.**

Les étudiants pourront investir leurs connaissances et étudieront plus spécifiquement la mise en œuvre d'un matériau de leur choix afin d'amorcer la conception de la matériauthèque. Un focus sera mené sur les fibres naturelles animales et les matières minérales (verre, vitrail,..)

MODALITÉS

- Exploration concrète avec un atelier "cuisine des matériaux"
- Exploration culturelle (recherches documentaires, constitution de fiches techniques, exposés, sorties à thèmes, sites architecturaux, artisans d'art).
- Cours magistraux (CM) qui complètent les recherches mais aussi des lectures, des visionnages de vidéos en dehors des horaires de cours.
- Le cours est également organisé en relation avec l'EC Techno et matériaux SCIENCES*
- Interventions ponctuelles de designers et créateurs spécialistes

ÉVALUATION

- > Compte rendus de recherches documentaires ou de visites
- > Protocole et recherches d'expérimentations des matériaux
- > Exposés écrits, graphiques et oraux.
- > Devoirs de connaissances

EC 2.2 / EC 6.2 — technologies et matériaux SCIENCES*

Physique Chimie - V.Lemonnier

ENSEIGNEMENT

L'Enseignement technologie et matériaux SCIENCES* a pour objectif de focaliser l'étude de matériaux autour de modules thématiques pour comprendre des supports techniques et technologiques par l'observation, l'analyse, l'apprentissage. Le cours s'appuie également sur une compréhension opérationnelle des propriétés physiques ou chimiques des systèmes mis en œuvre. Le cours sera rythmé par la progression en Pratique et mise en Œuvre du Projet et se fera sous forme de modules avec la participation d'intervenants spécialisés dans certains domaines liés aux matériaux et à leur mise en œuvre (béton, verre, résine, textile..)

VOLUME HORAIRE

S1 : 2H par quinzaine.

S2 : 2H par quinzaine.

PROGRESSION PÉDAGOGIQUE

- **EC 2.2 (S1)** Étude des mises en œuvre des matériaux et des systèmes de production, expérimentation, observation et études de cas.

La formation a pour but de fournir un parallèle scientifique avec les autres matières liées aux matériaux. L'objectif de cette formation est d'obtenir un raisonnement scientifique et de synthèse de documents tout en en apprenant plus sur les caractéristiques des matériaux et procédés vus dans les autres disciplines. Au cours du premier semestre, les activités documentaires et scientifiques porteront ainsi principalement sur les fibres naturelles végétales et les céramiques.

- **EC 6.2 (S2)** Étude des mises en œuvre des matériaux et des systèmes de production, expérimentation, observation et études de cas, constitution d'une matériauthèque.

Au cours du deuxième semestre, les activités et expériences traiteront principalement des fibres naturelles animales ainsi que des matières minérales. Ce semestre sera l'occasion de réaliser un exposé oral sur une thématique liée aux thèmes abordés, afin de développer les compétences d'argumentation des élèves.

MODALITÉS

- Exploration scientifiques (recherches documentaires, constitution de fiches techniques, exposés).
- Expériences en laboratoire.

ÉVALUATION

- > Compte rendus de recherches documentaires
- > Protocole et recherches d'expérimentations
- > Exposés écrits, graphiques et oraux
- > Devoirs de connaissances

EC 2.3 / EC 6.3 — Outils et langages numériques

Parcours Processus de fabrication : J. Celdran + B. Casa Brullet
Parcours Décor, objet et mobilier : M. Sansorgné

ENSEIGNEMENT

L'enseignement vise à l'acquisition de compétences pratiques dans le champ des outils et langages numériques, abordées sous forme d'exercices pratiques, de mini-projets ou projets transversaux, notamment en lien avec les ateliers de créations. L'utilisation de logiciels ou technologies propriétaires mais aussi de logiciels et technologies libres, offrira une connaissance ouverte en PAO, modélisation 3D, vidéo, web, conception de motifs. Les outils et langages numériques sont au service de la formation : les logiciels de création comme outil de conception, de communication, de réalisation et de collaboration. La présence d'un FABLAB, une possibilité de prototypage avec la modélisation et l'impression 3D, la découpe laser, pour expérimenter et développer des solutions innovantes. Il s'agit pour les étudiants d'appréhender le potentiel et les enjeux du numérique dans ses futures activités de concepteur-créateur, une veille permanente sur les évolutions sera favorisée afin de développer un esprit critique et une éthique en s'appropriant les outils et leurs fonctionnalités. Les étudiants seront capables d'analyser une posture de designer et l'influence du numérique dans les différents domaines du design et des métiers d'art.

VOLUME HORAIRE

S1 : 1H

S2 : 1H

OBJECTIFS

- Acquérir des compétences pratiques dans le champ des outils numériques.
- Explorer le potentiel technologique et sa part d'influence sur les pratiques de conception.
- Énoncer ses idées, argumenter ses choix et communiquer efficacement les multiples aspects d'un projet. Utiliser les outils numériques de référence pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l'information ainsi que pour collaborer.
- Faire preuve de distance critique, s'auto évaluer et se remettre en question pour apprendre.
- Apprendre par la méthode essai-erreur pour innover et collaborer

PROGRESSION PÉDAGOGIQUE

- EC 2.3 (S1) Apprentissage des outils numériques fondamentaux PAO CAO.

Au début de la formation, l'apprentissage des outils et langages numériques se fera sous forme d'exercices pratiques afin de prendre en main les interfaces et les logiciels de PAO et CAO. Une recherche sur la place des outils et langages numériques sera également proposée afin de lier les enjeux de la création contemporaine, tant comme outils de collaboration, de conception et de communication. Les exercices seront progressivement abordés en lien avec les enseignements transversaux et les ateliers de création pour une application concrète des apprentissages.

- EC 6.3 (S2) Approfondissement des outils de PAO CAO et initiation aux langages numériques.

Une approche plus approfondie sera abordée au deuxième semestre. Un lien prononcé entre cet enseignement et les micro-projets, projets transversaux sera privilégié. Le numérique sera questionné dans les processus de conception et de fabrication du matériaux et des artefacts, en lien avec le fablab. De même, les outils seront utilisés pour la communication et médiation du projet. Une initiation aux langages numériques sera effectuée pour en comprendre la logique et en permettre l'exploration.

MODALITÉS

- Les cours sont étroitement articulés aux cours de pratique et mise en œuvre du projet. L'apprentissage abordera les logiciels de PAO avec la suite Adobe : retouche d'images, dessin vectoriel, travaux de mise en page, conception de motifs.
- Une appropriation sensible et plurielle des outils peut être favorisée en lien avec le cours d'outils d'expression et d'exploration créative.
- Les technologies de mise en forme assistées par ordinateur seront abordées : découpe laser, impression 3D... afin d'exploiter les ressources matérielles disponibles au lycée.

-Un apprentissage plus théorique interviendra de façon complémentaire, lié aux notions d'image numérique par exemple.

ÉVALUATION

- > Contrôle continu (exposé, exercices pratiques, recherches et veille)
- > Tâches intermédiaires évaluées et réalisation de médias de communication en transversalité avec d'autres enseignements, notamment les EC Pratique et mise en œuvre du projet et médiation du projet, ainsi que Outils d'expression et d'exploration créatives.

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE / OUTILS ET LANGAGES NUMÉRIQUES

- >> **Michel SERRES**, *Petite poucette*, 2012
- >> **Geoffrey DORNE**, *Hacker citizen*, 2016
- >> **Claire Williams**, *entre artisanat textile et textiles numériques*
<https://www.lettresnumeriques.be/2019/05/17/la-poetique-de-la-technologie-conference-en-trois-acte>
- >> >> **Eric Vidalenc**, *Pour une écologie numérique*, 2019
- >> **C.Bosqué, O.Noor et L.Ricard**, *fablabs, etc, Les nouveaux lieux de fabrication numérique*, 2015

EC 2.4 / EC 6.4— langues vivantes

L. Devaux

ENSEIGNEMENT

Cet enseignement a pour objectif de permettre une très bonne maîtrise de l'anglais dans un contexte quotidien et professionnel. Les apprentissages visent principalement à consolider le niveau B1 pour aller vers le niveau B2 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL). Les cours s'inscrivent dans une approche actionnelle et transversale pour donner du sens à l'apprentissage de la langue vivante étrangère au sein de la formation. Cet enseignement est également nourri par la pédagogie de projet pour renforcer l'autonomie, la créativité et encourager les étudiants à travailler en équipe. L'étudiant(e) devra être capable de présenter un projet et de valoriser ses idées de manière construite et intelligible en anglais, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral (individuellement ou en groupe).

VOLUME HORAIRE

S1 : 2H

S2 : 2H

PROGRESSION PÉDAGOGIQUE

- **EC 2.4 (S1)** Harmonisation des niveaux de pratique de l'anglais, développement, compréhension et expression orale et écrite.

Le début de la formation sera principalement consacré à l'initiation au design en général et au design de matériaux en particulier par l'assimilation d'un lexique précis. Ce premier semestre visera également à acquérir des connaissances thématiques liées à l'histoire du design dans les pays anglophones, s'initier au vocabulaire technique de spécialité, savoir décrire et présenter un micro-projet à l'écrit ou à l'oral (un designer, un courant artistique, un objet, une oeuvre, un matériau...).

- **EC 6.4 (S2)** Pratique orale et écrite appliquée aux secteurs de la création.

Le deuxième semestre vise à poursuivre l'acquisition d'outils linguistiques pour une maîtrise de la langue de plus en plus fine et adaptée aux besoins de chaque étudiant(e). Les étudiant(e)s seront donc initié(e)s à l'analyse de documents à caractère technique en lien avec les autres enseignements techniques qui leur sont dispensés (notamment les ateliers de création dans le cadre de micro-projets de semestre). Enfin, ce semestre permettra aux étudiant(e)s d'approfondir leurs connaissances des patrimoines culturels et artistiques des aires linguistiques étudiées.

MODALITÉS & ÉVALUATION

- > Contrôle continu et épreuves ponctuelles (compréhension orale et écrite de documents en lien avec le domaine de spécialité).
- > Travaux de groupes et individuels: dossiers écrits présentant les résultats d'une recherche sur un courant artistique, un designer, une œuvre, un objet, un matériau...
- > Productions orales en continu et en interaction (exposés en lien avec la formation, micro-projets en cours avec possibilité de co-évaluation).

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE / LANGUES VIVANTES

- > **Hylton Bill.** *Illustrated Cabinetmaking: How to Design and Construct Furniture that Works.* London: Chapel Publishing, 2008.
- > **Howes Phil & Zoe Laughlin.** *Material Matters: New Materials in Design.* London: Black Dog Publishing, 2012.
- > **Myers William.** *Bio Design: Nature, Science, Creativity.* London: Thames & Hudson, 2018.
- > **Solanki Seetal.** *Why Materials Matter, Responsible Design for a Better World.* London: Prestel Publishing, 2018.
- > **Thompson Rob & Martin Thompson.** *The Materials Sourcebook for Design Professionals.* London: Thames & Hudson, 2017.

EC 2.5 / EC 6.5— contextes économiques et juridiques

ENSEIGNEMENT

Cet enseignement a pour objectif d'appréhender un projet de design dans sa globalité en prenant en considération le contexte économique et juridique dans lequel sont amenés à évoluer les futurs diplômés. Il permettra aux étudiants d'acquérir une culture de base en économie-gestion, dans ses différentes dimensions, cela afin d'optimiser la réussite de leurs projets soumis à des contraintes juridiques, financières, économiques, concurrentielles et de leur procurer des outils managériaux utiles. Ainsi, l'enseignement « Culture juridique et économique » s'organise en socles de notions théoriques fortes que sont le droit et l'économie et s'oriente vers l'appropriation de compétences complémentaires nécessaires dans le cadre professionnel, d'une démarche entrepreneuriale ou d'une poursuite d'études. Réparti sur 3 ans, il permettra tout d'abord d'acquérir les fondamentaux en économie, en management et en gestion, ceci permettant aux étudiants d'analyser un environnement professionnel, au travers de l'apprentissage de notions et concepts théoriques et de méthodes de résolution de cas.

VOLUME HORAIRE

S1 : 1H

S2 : 1H

OBJECTIFS

- Se repérer et comprendre l'environnement économique et juridique de l'organisation dans laquelle il exerce son activité professionnelle ;
- Identifier et mettre en œuvre les compétences organisationnelles et de gestion dans le cadre d'un projet, d'une mission et plus largement d'un poste de travail ;
- Adapter sa communication dans le cadre des relations avec les partenaires de l'organisation.

PROGRESSION PÉDAGOGIQUE

- **EC 2.5 (S1) Connaissances générales appliquées à l'industrie et à l'entrepreneuriat.**

Compréhension des différents mécanismes qui régissent l'environnement économique de l'organisation et le fonctionnement d'une économie en général.

Travail de la communication écrite et orale visant à s'adapter aux différents partenaires de l'organisation.

- **EC 6.5 (S2) Connaissances générales appliquées à des situations contextualisées.**

Management et gestion : étude de différents contextes dans lesquels évoluent les entreprises.

Introduction des notions nécessaires à la gestion des ressources et à la gestion de projet. Stratégie d'entreprise. Découverte des principaux outils d'analyse de l'environnement et travail de l'argumentation.

MODALITÉS

- Découverte des notions de base en amont des cours sur supports vidéo ou écrits
- Cours magistraux pour développer les notions et concepts
- Applications orales, écrites et sur informatique en classe et en dehors

ÉVALUATION

- > En contrôle continu, à tout moment dans la formation par l'enseignant
- > Exposés oraux ou écrits
- > Dossier à réaliser sur support informatique chaque fin de semestre

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE / CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET JURIDIQUE

- > Donnée au cours de la formation

3/ ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS

UE 3 / UE 7 — ATELIERS DE CRÉATION

- EC 3.1 / EC 7.1 — TECHNIQUES ET SAVOIR-FAIRE

- EC 3.2 / EC 7.2 — PRATIQUE ET MISE EN ŒUVRE DU PROJET

- EC 3.3 / EC 7.3 — COMMUNICATION ET MÉDIATION DU PROJET

UE 4 / UE 8 — PROFESSIONNALISATION

- EC 4 / EC 8 — PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION ET POURSUITE D'ÉTUDE

UE 3 / UE 7 — ATELIERS DE CRÉATION

- EC 3.1 / EC 7.1 — TECHNIQUES ET SAVOIR-FAIRE

Parcours Processus de fabrication : M.Boutonnet, A.Tramier et M.Sansorné

Parcours décor, objet et mobilier : A.Da Silva

ENSEIGNEMENT

Les deux premiers semestres sont ceux de la découverte et de l'acquisition des fondamentaux. Ils permettent de prendre en compte la diversité des profils d'étudiants accueillis. Les cours d'enseignements pratiques et professionnels ont pour but de découvrir et de pratiquer les différentes techniques traditionnelles et contemporaines. Les étudiants travaillent à la réalisation d'échantillons et d'objets finis autour des techniques identifiées..

VOLUME HORAIRE

S1 : PARCOURS DÉCOR (TD 7H) / PARCOURS PROCESSUS (TD 5H)

S2 : PARCOURS DÉCOR (TD 7H) / PARCOURS PROCESSUS (TD 5H)

PROGRESSION PÉDAGOGIQUE

- EC 3.1 (S1) Découverte et sensibilisation.

Parcours Processus de fabrication: Le premier semestre est consacré à la découverte des Ateliers tissage, céramique et sérigraphie. Initiation aux gestes et aux différentes techniques de façonnage de la terre et de mise en forme de matériaux par moulage. Connaissance spécifique des outils de l'atelier. Compréhension des différentes armures et associations de matières sur des petits métiers sans ensouples.

Initiation à différentes techniques de production de surface (tissage, broderie, sérigraphie..)

Initiation à différentes techniques d'ennoblissement textile (broderie, teinture...)

Parcours Décor, objet, mobilier : Le premier semestre est consacré à la découverte des matériaux (bois massif, dérivés, et placage) utilisés en ébénisterie ainsi qu'à leur mise en œuvre (débit, préparations et utilisations possibles) par des expérimentations. Cela implique des notions de lecture de plans ainsi que des notions de traçage sur document (dessin technique) et sur les pièces en vue de leur usinage.

- EC 7.1 (S2) Échantillonnage, début de l'élaboration de matériauthèque.

Parcours Processus de fabrication : Le deuxième semestre consiste à poursuivre l'échantillonnage, à créer du lien entre la TSF et le projet autour des thématiques proposées et des familles de matériaux issus de matières animales et minérales.

Parcours Décor, objet, mobilier : Le deuxième semestre sera en partie consacré à l'utilisation progressive de certaines machines. Une habilitation « permis machines » sera mise en place afin que les étudiants puissent utiliser les machines sur leur temps d'autonomie. Le lien au projet aura lieu pour prototyper et expérimenter en lien avec les ateliers. Appropriation de la technique au service d'un projet, hybridation des savoir-faire et des gestes explorés.

MODALITÉS

Parcours Processus de fabrication :

- Découverte et utilisation des outils de l'atelier de moulages et céramiques.
- Exploration de différents procédés de façonnage de la terre.
- Expérimenter des techniques de moulage avec différents matériaux (terre, plâtre, silicone, latex...)
- Découverte et utilisation des outils de l'atelier de textile
- Expérimentation de différentes techniques de création de surface, tissage, maille, feutrage...
- Exploration des différentes armures
- Expérimenter les techniques d'ennoblissement textile (broderie, teinture...)

Parcours Décor, objet, mobilier :

- Découverte et utilisation d'une partie du parc machine sous le contrôle de l'enseignant (usinages mécaniques)
- Découverte et utilisations des outils manuels traditionnels (usinages manuels)
- Découverte et réalisation des motifs traditionnels de placage (frisages)
- Découverte et réalisation des assemblages simples utilisés en ébénisterie
- Réalisation de plans avec des outils de dessin traditionnels
- Prise en main d'une partie des machines avec un protocole d'utilisation :
 - Montage et réglage des outils,
 - Mise en place des organes de sécurité
 - Usinage et contrôle des pièces usinées
- Approfondissement des motifs de placage (jeux de fond)
- Découverte et réalisation de marqueterie dite « méthode Boule »
- Prise en main du logiciel de CAO SolidWorks
- Prise en main du logiciel de DAO AutoSketch

ÉVALUATION

- > En lien avec les ateliers de création.
- > Compte rendu, protocoles, oraux.

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE / TECHNIQUES ET SAVOIR/FAIRE

Parcours Processus de fabrication :

- >Le livre du céramiste, techniques et conseils pour l'atelier. Duncan Hooson et Anthony Quinn. Les éditions Ateliers d'Art.
- >La Sagesse du potier, Jean Girel. L'oeil Neuf.
- >Le Livre du Potier, Bernard Leach. Les éditions Ateliers d'Art.
- >Émaux et glaçures céramiques. Wolf E. Matthes. Eyrolles.
- >Artifices instables, Histoires de céramiques. Mousse Publishing.
- > Fibres, fils, tissus, de l'artisanat à l'industrie, mémento à l'usage des futurs designers textiles, Martine Parcineau. Éditions Eyrolles. 2023
- > En tissant, en attendant, Anni Albers, Flammarion, 2021
- > Du tissage, Anni Albers, Les presses du réel, 2021
- > Tissage, 600 diagrammes, Anne Dixon, Éditions Eyrolles, 2020

Parcours Décor, objet, mobilier :

- > Traité d'ébénisterie, Chanson Lucien. Editeur : VIAL
- > Anatomie du meuble. Maubert R. Editeur : VIAL
- > Assemblages du bois - L'Europe et le Japon face à face, Graubner W. Editeur : VIAL
- > La marqueterie Ramond Pierre. Editeur : VIAL
- > Tracés d'Atelier et géométrie - Tome 1, Ricaud Pierre. Editeur : VIAL
- > TRACÉS D'ATELIER ET GÉOMÉTRIE, TOME 2 Ricaud Pierre. Editeur : VIAL
- > Tracés d'atelier et réalisations, tome 3. Ricaud Pierre. Editeur : VIAL
- > Anatomie du meuble , Maubert René. Editeur : VIAL
- > Dictionnaire du meuble, Bouzin Claude Editeur : MASSIN
- > La CAO accessible à tous avec SolidWorks, TOME 1 Auteur : Rétif Pascal Editeur : CASTEILLA

- EC 3.2 / EC 7.2 — PRATIQUE ET MISE EN ŒUVRE DU PROJET

Parcours Processus de fabrication : M. Boutonnet et B.Casas Brullet

Parcours Décor, objet et mobilier : M. Sansorgné

ENSEIGNEMENT

L'enseignement pratique et mise en œuvre du projet est le lieu de construction progressive du parcours personnalisé de chaque étudiant. Il permet l'exploration et d'acquisition de savoir-faire et de méthodes liés aux métiers de designer et artisans, considérant les liens entre les deux postures. Cet enseignement fédérateur autour duquel s'articulent les autres EC à pour but de développer les savoir-faire mais aussi le savoir-être, notamment dans une approche prospective et éthique. Il s'agit d'initier une démarche créative en design et métiers d'art via un processus par étapes, avec une méthodologie de projets imposée au premier semestre pour accompagner les étudiants vers une autonomie dans la démarche. Les dispositifs mis en place favorisent une pédagogie différenciée. L'échange et le travail collaboratif amèneront l'étudiant dans une dynamique d'autonomie plus orientée. L'étudiant devra être capable de s'auto-évaluer et de mettre en œuvre le projet en appréciant et en questionnant les limites de sa production.

VOLUME HORAIRE

S1 : PARCOURS DÉCORS (TD 2H) / PARCOURS PROCESSUS (TD 4H)

S2 : PARCOURS DÉCORS (TD 2H) / PARCOURS PROCESSUS (TD 4H)

OBJECTIFS

- Définir les conditions d'existence d'un projet, observer, analyser et comprendre les besoins.
- Explorer et expérimenter des outils et méthodes pour créer (volumiques, maquettes, dessins analytiques, dessins d'observation, dessins d'expressions..)
- Concrétiser un projet en adéquation avec les besoins relevés, investiguer, sélectionner, expliciter.
- Médiatiser et argumenter ses idées pour transmettre et faire évoluer sa démarche.
- S'auto-évaluer.

PROGRESSION PÉDAGOGIQUE

- EC 3.2 (S1) Micro-projets ouverts sur différents champs de la création.

Au début de la formation, la pratique et mise en œuvre du projet abordera une méthodologie de projet afin de mener les étudiants à se questionner sur la création et les processus de mise en forme du matériaux ainsi que ses applications. Des demandes fictives et concrètes seront encadrées par des contraintes afin de limiter le périmètre et favoriser la création. L'étudiant sera amené à mobiliser ces connaissances et savoir-faire pour développer une argumentation.

- EC 7.2 (S2) Expérimentation de la démarche de projet dans plusieurs champs de la création

Au second semestre, les étudiants sont amenés à avoir une pratique expérimentale et à intégrer un vocabulaire plus spécifique. Les étudiants seront amenés à solliciter leurs connaissances afin de se questionner sur la création contemporaine et engager un questionnement plus personnel. La pratique du projet se spécialise davantage au sein des ateliers de techniques et savoir-faire pour développer une posture engagée et référencée.

MODALITÉS

- Les étudiants réalisent des enquêtes individuelles ou collectives.
- Le processus de conception est abordé et les projets sont liés à la mention spécifique "Matériaux". Les étudiants abordent ici des projets relatifs à leur choix de parcours, toujours en lien avec les ateliers professionnels mais aussi avec des partenariats ponctuels entre les deux parcours, avec des acteurs industriels, culturels, artisanaux ou associatifs.
- Le projet partira d'enquêtes, analyses jusqu'à la conceptualisation de solutions relatives à des situations problèmes. Le matériau sera au cœur du processus de conception en Design et Métiers d'art.

ÉVALUATION

- > Compréhension de la méthodologie et des étapes de la démarche de projet.
- > Évolution pertinente du projet au regard des nouveaux éléments et conseils donnés.
- > Compréhension des techniques, des matériaux, des systèmes et cohérence du parti-pris
- > Présentation orale systématique et évaluation des supports didactiques à la fin du projet.

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE / PRATIQUE ET MISE EN ŒUVRE DU PROJET

- > Patrick BOUCHAIN, *Construire autrement, comment faire?*, Acte Sud, 2006
- > Nicolas BOURRIAUD, *L'esthétique relationnelle*, Les Presses du réel, 2001
- > Olivier DUPON, *Encore! The new artisans*, édition Thames & Hudson, 2015
- > Ludovic DUHEM & Kenneth RABIN *Design écosocial : convivialités, pratiques situées et nouveaux communs*, it: éditions, 2017
- > Étienne DELPRAT, Nawal Bakouri, *En quête de design social*, par la Plateforme Social Design, 2020
- > F. PETIOT et C. BRAUNSTEIN-KRIEGEL *Crafts*, anthologie contemporaine pour un artisanat de demain, Norma, 2019
- > Claire SUFFRIN et Marc-HUBERT, *Échanger les savoirs*, édition Desclée de Brouwer, 1992

- EC 3.3 / EC 7.3 — COMMUNICATION ET MÉDIATION DU PROJET

Parcours Processus de fabrication : J. Celdran

Parcours Décor, objet et mobilier : M. Sansorné

ENSEIGNEMENTS

Cet enseignement vise à mettre en avant, communiquer et médiatiser le projet en s'appuyant sur la conception de visuels (dessin, modes de représentation adaptés à ses intentions, photographie, image 3D, vidéos, montages), de volumes (échantillons, maquettes et prototypes) ainsi que sur la réalisation de discours associés à la démarche de projet. La médiatisation peut passer par la conception de supports de communication qui retrace le processus de conception et permet de transmettre la démarche (dépliants, plaquettes, projection) comme par la mise en scène des productions au sein d'une exposition. L'étudiant sera amené à produire une réflexion sur la didactique pour présenter sa production à la fin de chaque période de projet. Le contexte de démonstration sera étudié, notamment lors de la médiation par l'image numérique et les réseaux sociaux, le questionnement sur l'impact écologique et éthique se fera en lien avec l'enseignement des outils et langages numériques.

VOLUME HORAIRE

S1 : 2H

S2 : 2H

OBJECTIFS

- Réaliser des supports de communication didactiques et compréhensibles.
- Utiliser les modes de représentations à bon escient selon l'idée à communiquer
- Aborder la scénographie et l'image de médiation
- Mettre en valeur le projet et ses spécificités, souligner les parti-pris.
- Exposer, argumenter ses choix, débattre et se remettre en question.
- Respecter les règles de composition, mise en page, didactique
- Mettre en scène, concevoir un univers et une identité de projet, classifier, organiser.

PROGRESSION PÉDAGOGIQUE

- **EC 3.3 (S1)** Initiation aux différents modes et codes de représentation et de communication.

Au début de la formation, l'étudiant sera sensibilisé aux règles de composition, de typographie, de mise en page. Des micros-exercices de composition permettent d'acquérir un regard sensible et une appropriation. Le travail de la photographie sera abordé pour communiquer par le visuel (cadrage, exposition, plan..) et permettront de communiquer des volumes. La réalisation guidée de supports de présentation de diverses natures (dépliants, planches BD, carnets, diaporama, kakémonos...) permettra à l'étudiant de s'approprier petit à petit les outils de communication et de choisir de manière autonome les médias en fonction des futurs projets.

- **EC 7.3 (S2)** Apprentissage des différents modes et codes de représentation et de communication.

L'approfondissement des supports mènera à un travail sur la scénographie et la mise en scène en semestre 2. Les projets seront présentés dans un espace d'exposition tridimensionnel avec une

recherche collective pour classifier, transmettre et organiser les productions autour d'une identité commune. De plus, le semestre sera ponctué par des ateliers pour développer la prise de parole et la confiance en soi au travers des "5 clés pour prendre la parole en public" et d'ateliers corps et voix : formation par des professionnels du théâtre afin de développer des bases pratiques. L'image 3D et la vidéo seront abordées sous le prisme du décor et des matériaux.

MODALITÉS

- Réalisation de supports de communication didactiques
- Travail photographique et mise en scène d'artefacts
- Exposition des projets dans un dispositif scénographique
- Exposé de réflexion sur les médias
- Présentation orale des projets de groupe et individuels

ÉVALUATION

- > En contrôle continu, lié aux ateliers de créations
- > Oraux de présentation de projet
- > Évaluation ponctuelle des divers supports d'un point de vue didactique, hiérarchisation et communication.

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE /

- > **N.MARCHAND-ZANARTU** et **J.LAUXEROIS**, *32 grammes de pensée - Essai sur l'imagination graphique*, 2020

UE 4 / UE 8 — PROFESSIONNALISATION

- EC 4 / EC 8 — PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION ET POURSUITE D'ÉTUDE

Parcours Processus de fabrication : [M.Boutonnet](#)

Parcours Décor, objet et mobilier : [B.Casas Brullet](#)

ENSEIGNEMENT

Le cours de parcours de professionnalisation et poursuite d'études est dédié au suivi des étudiants. La première année, il s'agit de guider l'étudiant dans son parcours de formation au regard de la progression progressive de son parcours. Une évaluation formative via un entretien individuel en début d'année permettra de poser des objectifs personnalisés.

Le choix d'orientation se conscientise petit à petit afin que chaque étudiant développe et amorce son profil professionnel. L'accompagnement permettra à chaque étudiant de développer une connaissance des secteurs d'activités liés à la formation et de développer une culture personnelle et ouverte pour investir une recherche de stage en adéquation avec les inspirations de chacun.

VOLUME HORAIRE

S1 : 1H

S2 : 1H

OBJECTIFS

- Développer une connaissance de soi pour construire son parcours et être acteur de sa formation.

- Construire une culture propre pour développer sa démarche personnelle et professionnelle.
- Alimenter un répertoire commun.
- Construire une communication et une identité pour amorcer une recherche de stage.

PROGRESSION PÉDAGOGIQUE

- **EC 4 (S1)** Initiation et construction du parcours, individualisation, tutorat, visites d'entreprises, de laboratoires, de centres de recherches articulés aux cours de technologies, matériaux et projet 5j d'observation.

Au début de la formation, des entretiens individuels et un accompagnement différencié seront mis en place. L'étudiant construira les fondations de son parcours et se construira une culture personnelle de designer afin d'identifier les singularités. Cela mènera à une réflexion sur le domaine et à une curiosité indispensable à l'individualisation du parcours et à la poursuite d'étude ou intégration professionnelle. Il s'agit aussi de se découvrir en tant qu'individu au sein d'un groupe et d'avoir une meilleure connaissance de soi. Le partage et l'échange de contenus seront au cœur de ce cours afin de constituer un dossier collaboratif.

- **EC 8 (S2)** Détermination et construction d'un parcours structuré, stage court 2 semaines (expérience d'observation et découverte d'un contexte professionnel pour définir son parcours).

L'étudiant est amené à une réflexion documentée et introspective pour saisir ses motivations et les identifier. Le second semestre est dédié à la recherche de stage et à la conception d'une communication personnelle et investie en construisant une identité graphique singulière, carte de visite, portfolio... qui présente les projets.

MODALITÉS

- Présentation orale des recherches et des découvertes de pratiques (Designers, agences, artisans, formations ..)
- Elaboration d'un dossier de partage collaboratif de contenu
- Réalisation de la communication pour la recherche de stage
- Visite d'entreprises, observations

ÉVALUATION

- > Notes d'étonnement de stage en S2, dossier écrit et oral
- > Rapports de visites d'entreprises
- > Communication personnelle pour la recherche

